

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学号: 18720111153457

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》 创作探析

Research on the Composition of Sergei Rachmaninoff's Symphony No.2

陈团安

指导教师姓名: 蒋立 副教授

专业名称: 音乐学

论文提交日期: 2014年4月

论文答辩时间: 2014年5月

学位授予日期: 2014年月

答辩委员会主席:

评阅人:

2014年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

声明人（签名）：陈团安

2014 年 4 月 15 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（）2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：陈团安

2014 年 4 月 15 日

摘要

俄罗斯作曲家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫是西方音乐史上集钢琴家、作曲家、指挥家一身的天才型人物，他在俄罗斯音乐史上更是有着巨大功绩的音乐家。他的音乐语言感人、深刻，直击人们内心深处的情感，即使在当今来看，人们从未忘记过他的音乐作品，他也被认为是“后柴可夫斯基主义”。他创作于 1906-07 的《e 小调第二交响曲》Op.27，戏剧构思统一而严整，是一部具有矛盾性冲突、史诗性、宏大的交响作品，被誉为是“俄罗斯抒情交响曲”。本文以拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》为分析对象，对这部结构庞大的四乐章交响曲在和声、对位、结构、配器以及相关作曲手法进行了一系列的分析。

本文分为序、主体内容与结论三个部分。序是有关作曲家生平、创作特征、代表作以及相关《第二交响曲》创作、演出的一些情况，作为本论文论述的历史、社会、人文背景资料，从而具备了深入探讨《第二交响曲》艺术特征的前提。主体内容的第一章，就作品和声特征进行较为详细的论述，先后将和声特征分成和弦材料、调扩展与调性布局、级进式和声模进三个部分。在第二章，通过简单模仿与变化模仿、无终模仿与模仿模进、音型化对位、准赋格段四个方面，结合各乐章的实例从对位技法的视角逐一进行论述。第三章、第四章从音乐结构与配器两大方面先后进行分述，音乐结构主要对每个乐章的曲式进行详细的分析，基于全曲结构出发的前提下，从素材发展、调布局、速度设计等方面进行分析，并以图示予以罗列。配器分析主要从乐队编制、混合音色、音色节奏、多层次结构思维四个方面进行论述。最后的结论部分就《第二交响曲》的创作艺术进行再次提炼和凝练。

关键词：拉赫玛尼诺夫；第二交响曲；和声技法；对位技法；结构分析配器分析

ABSTRACT

Russian composer Sergei Rachmaninoff was a talent of pianist, composer and conductor in the history of western music, and he was also a musician who gave great contribution in Russian music history. His musical language is impressive, profound, straight hit human's deep emotions, and his music had not been forgot by us until nowadays, he had been regarded as "later Tchaikovskyist". Symphony No.2 in E minor, Op.27 is composed in 1906-07, is a huge, epic symphonic work based on dramatic and contradictory conception, it had been honored as "Russian lyric symphony". In this dissertation, Rachmaninoff's symphony No.2 in E minor is as the analytic target, and author had finished serial analysis forth is huge symphony in harmony, counterpoint, structure and orchestration.

The dissertation had been divided three parts of introduction, main body of dissertation. In Introduction, as the background materials of history, society and humanity, composers' lifetime, creative characteristic, magnum opus and some informations about composing, premier and performance of Symphony No.2 had been introduced as precondition to discuss it deeply. In first chapter of the main body, will discuss the characteristic of harmony in detail that will be divided four parts such as material chord, expansion of tonality and overall arrangement of tonality, harmonic sequence with step. According to examples from four movements, in second chapter, the techniques of counterpoint will be discussed in six parts such as simple imitation and variation imitation, perpetual imitation, figural counterpoint, imitation with sequence, quasi-fugato. In third and fourth chapter, musical structure and orchestration will be discussed successively. Musical structure will be analyzed by listing about material development, tonality and tempo of every movement. Orchestration analysis will be discussed in four parts such as instrument formation, mixed timbre, the

rhythm of timbre changing, thought with hierarchical structure. In the conclusion, author will refine the creative art of Rachmaninoff's Symphony No.2 in E minor as a whole.

Keywords: Sergei Rachmaninoff; Symphony No.2; technique of harmony; technique of counterpoint; structure analysis; orchestration analysis

目录

序.....	1
关于《第二交响曲》	2
第一章 和声特征	4
第一节 和弦材料	4
第二节 调扩展与调性布局	8
一、调扩展.....	8
二、调性布局.....	11
第三节 级进式和声模进	12
第二章 对位技法	17
第一节 简单模仿与变化模仿	17
一、简单模仿.....	17
二、变化模仿.....	19
第二节 无终模仿与模仿模进	20
一、无终模仿.....	20
二、模仿模进.....	22
第三节 音型化对位	23
第四节 准赋格段	28
第三章 结构分析	30
第一节 交响曲体裁的回顾	30
第二节 各乐章结构的分析	31
一、第一乐章分析.....	31
二、第二乐章分析.....	34
三、第三乐章分析.....	35

四、第四乐章分析	37
第四章 配器分析	39
第一节 乐队编制	40
第二节 混合音色与音色节奏	41
一、混合音色.....	41
二、音色节奏.....	44
第三节 多层次结构思维	47
结论.....	51
参考文献.....	53
致谢语.....	54

CONTENTS

Preface.....	1
About <i>No.2 Symphony</i>.....	2
1.Harmony Characteristics.....	4
1.1. Harmonic Materials.....	4
1.2. Tones Extension and Arrangments	8
1.2.1. Tones Extension.....	8
1.2.2. Tones Arrangments	11
1.3. Harmonic Sequence and Progression	12
2. Counterpoint Techniques	17
2.1. Simple Imitation and Diversified Imitation.....	17
2.1.1. Simple Imitation.....	17
2.1.2. Diversified Imitation.....	19
2.2. No-ending Imitation and Imitation Sequence	20
2.2.1. No-ending Imitation.....	20
2.2.2. Imitation Sequence.....	22
2.3. Figuration Contraposition.....	23
2.4. Prospective Fugue	28
3. Structure Analysis	30
3.1. Review of Symphony Types	30
3.2. Movements Anaysis	31
3.2.1. Fitst Movement Analysis	31
3.2.2. Second Movement Analysis	34
3.2.3. Third Movement Analysis	35

3.2.4. Forth Movement Analysis.....	37
4. Orchestration Analysis.....	39
4.1. Orchestra Establishments	40
4.2. Mixed Tone Colors and Rhythm of Tone Colors.....	41
4.2.1. Mixed Tone Colors	41
4.2.2. Rhythm of Tone Colors	44
4.3. Multi-level Structure of Thinking	47
Conclusion.....	51
Preference	53
Acknowledgements.....	54

序

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫，1873 年 4 月出生于诺夫哥罗德（Novgorod）附近的奥乃基（Oneg）。他出身贵族家庭，母亲卢波芙（Ljubov）弹得一手好钢琴，因此给了年幼的拉赫玛尼诺夫一些钢琴上的指导。拉赫玛尼诺夫的童年就犹如狄更斯笔下主人公的境遇一样：家庭破碎，妹妹去世，孑然一身在冰雪封天的圣彼得堡街头无休止地漂泊流浪……但他超乎寻常的音乐天赋使他在钢琴演奏和作曲上取得了非凡的成绩和成就。他分别于 1891、1892 年拿到了莫斯科音乐学院钢琴和作曲双学科文凭，并凭毕业作品歌剧《阿列科》（Aleko）获得了音乐学院授予的“金质奖章”（塔涅耶夫与科连先科分别于 1875 年和 1891 年获得此奖）。然而，拉赫玛尼诺夫的作曲生涯并不平坦，青年时代因第一交响曲首演失败，曾经有过巨大的精神创伤和打击，后来又因为出身于贵族家庭，对十月社会主义革命不理解，从而离开了俄罗斯，中断了与祖国的联系，创作的动力曾一度淡化，后半生二十五年中只写了 6 部作品。1943 年 3 月 28 日逝世于美国。

拉赫玛尼诺夫的作品可以分为三个时期。早期 1887-1900 年，Op.1-16；中期 1901-1917 年，Op.17-39 晚期 1918-1943 年，Op.40-45。拉赫玛尼诺夫一生所处的时代跨度在西方音乐史上是个很有意思的时期，他出生于 1873 年，当时正值所谓的浪漫后期，李斯特、勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒、理查·斯特劳斯等作曲家不仅在世，而且都在写作自己心目中追求的音乐作品。他 1943 年逝世于贝弗利希尔斯，众所周知，二战后崇尚整体序列的“后威伯恩时期”也就在拉赫玛尼诺夫逝世的两三年中发生，而十二音序列技法的盛行已是他年当三十来岁的事情。然而尽管拉赫玛尼诺夫一生的两极处于两个完全不同的音乐时代，但似乎他的音乐语言、音乐思维、音乐信念、音乐技法都是为自己而作，持续而明确。

斯特拉文斯基认为：“最俄罗斯的要数柴可夫斯基。在柴可夫斯基身后，继续保持这种风格的，当属拉赫玛尼诺夫。”对于斯特拉文斯基的这一观点，

一些史学家及评论家并不完全认可,但在交响音乐写作方面,大家之间却无太多异议。确实,拉赫玛尼诺夫从小就他那个时代的“弄潮儿”;他从小关心他的音乐能否为两次世界大战所引发的艺术激变增加动力,而只是想通过音乐创作将自己内心的深情与苦闷展示给世人。他在日常生活中追求时尚,但在音乐创作中却固守传统。^①“这是一个事实:拉赫玛尼诺夫的音乐小属于‘他那个时代’。他的大部分作品均创作于 20 世纪,然而他的作品中所体现的美学观点和乐曲结构仿佛是 19 世纪的产物。人们对于拉赫玛尼诺夫作品的这一特点非常好奇。这样一个生活在‘现代’社会、对先进文明充满兴趣、业余爱好豪华小汽车、很喜欢电影和航天的‘现代’人,他的音乐却扎根过去。看来世纪之钟走错了时刻——他应该生活在一个可与斯特拉文斯基、米约、勋伯格、艾夫斯和巴尔托克并列的时代。”^②

尽管拉赫玛尼诺夫的交响乐创作在音乐语言及结构方面被认为是“保守”的,但是在管弦乐配置方面,丰满浓重的织体及气势恢弘的音响,将他的这种交响乐创作风格归于 19 世纪的主流,应视为轻率甚至是无知。从配器这个技术层面上加以分析比较,拉赫玛尼诺夫的交响乐创作完全可以使之与其同时代的欧洲“列强”们,如理查·施特劳斯、马勒、拉威尔、西贝柳斯等人比肩。

拉赫玛尼诺夫的代表作有歌剧《阿列科》五首《钢琴协奏曲》三部《交响曲》《24 首钢琴前奏曲》《音画练习曲》交响诗《死之岛》交响舞曲、钢琴与管弦乐对《帕格尼尼主题狂想曲》《艺术歌曲集》《练声曲》等。

关于《第二交响曲》

《第二交响曲》以情绪炙烈、旋律优美、伤婉感人、甚至滥情而著称,于 1907-08 年间创作于德累斯顿,是拉赫玛尼诺夫中期的代表作品。举家移居德国之后,拉赫玛尼诺夫不只是得以身心恢复,而且眼界大开。在德累斯顿,拉赫玛尼诺夫被理查·施特劳斯的音乐风格所吸引,特别是他的交响音乐与歌剧音乐。在拉赫玛尼诺夫的乐队作品中,交响曲占有中心的地

^①范哲明,拉赫玛尼诺夫第二交响曲的配器风格[J].黄钟(中国·武汉音乐学院学报),2012(1),25.

^②雅克·埃马纽埃尔·富斯纳凯著、李凤译.拉赫玛尼诺夫传[M]北京·中国人民大学出版社 2007 年,前言,第 5 页

位，他的交响曲揭示深刻的哲学问题，反映一个普通人的复杂而矛盾的内心世界——他的欢乐、痛苦以及同敌对力量之间的斗争，他的三部交响曲在某些方面彼此相似，但相互之间又各有其不可重复的特点。这几部交响曲的出现间隔很长时间，其中的内容和音乐形象，标志着作者创作道路上的不同阶段，反映出他的风格和世界观的演化。如果说我们可以从拉赫玛尼诺夫《c小调第二钢琴协奏曲》中听到俄罗斯大地里发出史诗般的情感抒怀，那么我们可以从他的《第二交响曲》中听到更深切的俄罗斯情怀和他悲情、忧郁色彩的内心性格写照。很可能，这部作品的内容也涉及到作者的一段经历，即从《第一交响曲》演出失败后的失望、无法抑制的消沉，然后逐渐回到生活、回到音乐创作的历程。《第二交响曲》始终以其诗意的情绪和艺术的光辉吸引住听着的注意；它的表达极为纯朴、自然、从容和诚挚，被誉为“俄罗斯抒情交响曲”^①。1908年1月26日(俄历)，拉赫玛尼诺夫在圣彼得堡马林斯基剧院亲自指挥剧院乐队首次演出《e小调第二交响曲》几天后，即2月2日(俄历)，作曲家在莫斯科贵族音乐厅再度执棒爱乐乐团公演了这部交响曲。第二交响曲在两个城市的首演成功为拉赫玛尼诺夫赢得了极高的评价，使他重新回到了当时俄罗斯交响音乐“掌门人的位置上”。^②

尽管拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》已经诞生一百多年了，但对其创作研究在国内外文献中并不多见，为了走近作曲家的内心，更进一步感怀、探讨这部如泣如诉的伟大交响曲可以算得是本文选题的缘由。

^①杨民望著《交响乐欣赏入门》[M]上海音乐出版社，2000年9月第一版，第407页。

^②范哲明《拉赫玛尼诺夫第二交响曲的配器风格》[J]黄钟（中国·武汉音乐学院学报）2012年第1期，第24页

第一章和声特征

在西方共性实践的音乐中,拉赫玛尼诺夫的和声艺术一直被列入“和声精品”的行列,在一定程度上,丰富的和声语言与技法是拉赫玛尼诺夫内在超乎寻常的音乐情感与敏感结合后,外在流露的结果。他那煽情、内敛、饱满、个性化的和声表现,很容易被识别出来,也是为当今许多作曲家所追崇、理论家所倾心研究的和声财富。在国内外都有相关文献可据,比如我国音乐理论家华翠康先生在 21 世纪初就著有《拉赫玛尼诺夫和声技法研究》是一本深入研究拉氏和声语言与技法重要的文献著作。

总得来看,拉赫玛尼诺夫一生所有作品的和声风格相对较为统一,尽管他的创作可以分为三个时期,但从作品流露出来的拉氏和声的感染力与个性特征在早期创作中就显露无疑了,如那首脍炙人口的《#c 小调前奏曲》(钟声前奏曲)《第二交响曲》是拉氏中期的代表作,无论旋律、和声还是配器风格都与这个时期创作的《c 小调第二钢琴协奏曲》十分接近。考虑到拉氏和声技法已经有相关研究文献,现仅从和弦材料、调扩展、级进式和声模进、调性布局四个方面进行论述。

第一节和弦材料

《第二交响曲》的和弦结构是基于三度结构的叠置,和弦材料从三和弦到十一和弦都有涉及,尽管许多地方音响表现并非三度结构所为,但实际是更复杂、更丰富外音技法编织的结果。限于篇幅,这里不对三和弦、七和弦结构的和弦材料专门进行分析,在下文多个谱例中都可以看到相关的谱例,所以着重分析一下高叠和弦材料。如谱例1-1。是通过九和弦来传达高叠和弦的一种特殊的美感。

谱例 1-1

III.

124

Adagio. (♩ = 60)

I. II. 3 Flauti. III. 2 Oboi. Corno inglese. 2 Clarinetti in A.

Clarinetto basso in A.

2 Fagotti.

I. II.

4 Corni in E.

III. IV.

I. II.

3 Trombe in A.

III.

Trombone I. II.

Trombone III e Tuba.

Timpani in C. A.

Violino I.

Violino II.

Viola.

Violoncello.

Basso.

Adagio. (♩ = 50)

A. 8899 G.

谱例 1-1 是第三乐章的开始部分，第一小提琴思恋、抒怀式的主题是西方交响曲文献中挥之不去的经典段落。圆号、大管与除第一小提琴以外的弦乐声部构成的和声是基于三和弦与七和弦为主，但第一小提琴旋律声部的参与，使整个织体的和声音响表现发生了巨大的改观，在第二小节第三拍就形成了九和弦结构，即属九和弦——E9（见谱例方框）而在第四小节的第一拍就有由倚音造成的十一和弦，即二级十一和弦——Bm11（见谱例方框）实际上主题旋律的抒怀特点与这些高叠和弦的碰撞密不可分。

再看下例：

谱例 1-2.第三乐章 figure46 后 9-13

[illegible]

这一例是继谱例 1-1 之后由单簧管奏主要旋律的段落,在最后一小节的强拍位上同样是十一和弦,是基于 B 音上的二级十一和弦——**Bm11**。类似二级十一和弦这种冷色调的下属系和弦在拉赫玛尼诺夫诺夫的作品中很常见,是他抒情性和声的一种重要材料。

再看一个十一和弦的例子，见谱例 1-3。谱例 1-3.第四乐章 figure84 前 6

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库